

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 20051301560

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

浪漫主义作曲家舒曼及其作品
《童年情景》的研究

Romantic composer Schumann and his “Kinderszenen”

陈 鹭 洁

指导教师姓名: 杜兆植 教授
薛小明

专 业 名 称 : 音 乐 学

论文提交日期: 2008 年 4 月

论文答辩时间: 2008 年 6 月

学位授予日期: 2008 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2008 年 4 月

浪漫主义作曲家舒曼及其作品《童年情景》的研究

陈鹭洁

指导教师: 杜兆植教授 薛小明教授

厦门大学

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

内 容 摘 要

对于音乐艺术来说，浪漫主义是 19 世纪的主流。在这个世纪早期，浪漫主义在文学的影响下盛行起来，而后在音乐方面取得了更快更好的发展。到了 19 世纪上半叶，一大批才华横溢的作曲家相继出现，其中有一位最富内在热情和浪漫气质的作曲家，他的音乐通常被人们誉为“诗的音乐，音乐的诗”，这位作曲家就是舒曼。

舒曼偏爱标题音乐，在音乐创作风格上受文学因素的影响较大。他十分注重用音乐来表现人物内在的情感，善于揭示人类精神世界，善于刻画人物丰富的心理活动。他的创作体裁十分广泛，钢琴音乐是他创作中的主要内容，而他的《童年情景》又是浪漫主义钢琴音乐中的杰作。

舒曼作为浪漫主义早期的音乐评论大师，具有犀利的艺术眼光和深远的洞察力。当时他在自己所创办的音乐刊物上经常发表有见地的评论文章，对当时德国音乐艺术中庸俗腐朽的现象进行了尖锐的讽刺和批评；同时，他也以敏锐的眼光发掘音乐人才，弘扬优秀的音乐作品。

舒曼擅长将许多写景、写物、写情的小品连接成为套曲，这些小品既各自独立，又具有内在的联系。钢琴套曲《童年情景》Op. 15 就是这样的一部作品，它创作于 1838 年，目的是为了引起爱妻克拉拉对童年时代幸福的回忆。这部套曲由 13 段乐曲组成，从多方面回忆了童年时代的生活，其中有描写孩子们在一起游戏的情景；有对带有天真稚气、顽皮心理的描绘；还有听到大人讲故事以后，对故事里所描述的奇异景象的想象等，终曲是总结性的，表现儿童时代已经过去，它留下的是美好的、诗一般的回忆。

本文主要通过文章阅读来对音乐进行初浅分析。论文主体分为四章，第一章论述了十九世纪的浪漫主义、舒曼和他的创作以及他的音乐思想，第二章介绍了《童年情景》的艺术特点，第三章以表格的形式呈现《童年情景》的曲式结构，第四章分别详细说明了《童年情景》十三首小曲的演奏提示。

关键词：浪漫主义 舒曼 童年情景

ABSTRACT

The 19th Century is the century of the Romanticism, and for music arts, the Romanticism is the mainstream of this century. Early in this century, the Romanticism was to be more and more popular through literature, and then made faster development in the music. By the first half of the 19th century, a large number of talented composers appeared in succession, including an inherent enthusiasm and the most romantic temperament composer, and his music is being hailed as "poetry music, music of the poem", and this composer is Schumann.

Schumann preferred the title music, his music style had been affected seriously by literature, has the typical Romantic characteristics. He paid great attention to internal figures and the description of the emotional, and good at revealing human spiritual world, and also good at the psychological portrait of contradictions. His creative style is very extensive, and the piano music is the main content. His "Kinderszenen" is a masterpiece of Romantic piano music.

Schumann was the first master on the music comments, he has a sharp artistic vision and profound insight. At that time, he often published insightful articles in the music publications which founded by his own, and did a sharp satire and criticism to vulgar and corrupt phenomenon in German music arts, and also keen insight discovered the music talent, and do publicity for the excellent music works.

Schumann was good at linking many small pieces which description sceneries or figures or feelings into a set, they were not only independence, are intrinsically linked. The piano set "Kinderszenen" Op.15 is such a work, it created in 1838, is designed to cause his wife Clara happy childhood memories. The piano set from 13 paragraph of this music composition, from many aspects of the childhood memories, description of the children together with game scenarios; With a pair of naive childish, playful psychological depicted; Heard a story from adults, and described a scene of the singular imagination. The last paragraph is the summary, the era of the past performance of children, it leaves happy memories like a poet.

This paper analysis the music mainly through the study of the literature. Main thesis is divided into four chapters. Chapter I discusses on the romanticism of the 19th century, Schumann and his music creation and thought. Chapter II describes the artistic characteristics of the "Kinderszenen". Chapter III showed the musical structure of the "Kinderszenen" of the form. Chapter IV respectively described the playing tips on the 13 pieces of "Kinderszenen".

Key words: Romanticism Schumann Kinderszenen

目 录

绪 论..... 1

第一章 舒曼与他所处的十九世纪浪漫主义中期 3

 第一节 十九世纪的浪漫主义时期 3

 一、浪漫主义运动..... 3

 二、浪漫主义的中期..... 3

 三、浪漫主义与古典主义的区别..... 4

 四、浪漫主义的表现手法..... 4

 第二节 舒曼的生平简介 6

 一、舒曼的童年和青少年时期..... 6

 二、三十年代——舒曼的创作前期和音乐评论时期..... 6

 三、四十年代——舒曼的创作活跃期..... 7

 四、从四十年代末开始——舒曼的健康和创造力逐渐衰退期..... 7

 第三节 舒曼的音乐创作 8

 一、钢琴作品..... 8

 二、歌曲作品..... 10

 三、大型作品..... 10

 四、音乐评论..... 11

第二章 《童年情景》的创作分析 13

 第一节 《童年情景》的艺术特点 13

 第二节 《童年情景》的创作特点分析 17

 一、标题..... 17

 二、曲式及调性..... 18

 三、和声..... 18

 四、节奏..... 18

 五、旋律及织体..... 19

 六、特殊技法..... 19

第三章 《童年情景》的结构分析 21

第四章 《童年情景》的演奏提示 28

 一、异国和异国人民..... 28

 二、奇异的故事..... 30

 三、捉迷藏..... 32

 四、孩子的请求..... 35

 五、无比的幸福..... 37

 六、重要事件..... 38

 七、梦幻曲..... 40

 八、火炉旁..... 44

 九、竹马游戏..... 45

 十、过分认真..... 47

 十一、惊吓..... 49

 十二、入睡..... 50

 十三、诗人的话..... 52

结 论..... 54

参 考 文 献..... 55

后 记..... 57

CONTENTS

Introduction.....1

Chapter One Schumann and where he is the mid-19th century

of the Romanticism.....3

Section 1 19th-century Romantic period.....3

1、Romantic Movement.....3

2、Romanticism in the medium-term.....3

3、The distinction between Romanticism and classical.....4

4、The performance practices of the Romanticism.....4

Section 2 Schumann's Biography.....6

1、Schumann's childhood and adolescence.....6

2、1830s - Schumann's early creativity and music reviews.....6

3、1840s - Schumann's creativity active Period.....7

4、From the late 1840s - Schumann's health and creativity gradually decline...8

Section 3 Schumann's music.....8

1、Piano Works.....9

2、Songs.....10

3、Large-scale works.....10

4、Music reviews.....11

Chapter Two The creation of "Kinderszenen".....13

Section 1 The art features of "Kinderszenen".....13

Section 2 The features of creation of "Kinderszenen".....17

1、Title.....17

2、Form and Tonality.....18

3、Harmony.....18

4、Rhythm.....18

5、Melody and Texture.....19

6、Special Skills.....	19
Chapter Three The structure analysis of "Kinderszenen".....	21
Chapter Four The performance tips of "Kinderszenen"	28
1、About Foreign Lands And Peoples.....	28
2、Curious Story.....	30
3、Catch Me If You Can.....	32
4、Pleading Child.....	35
5、Happiness.....	37
6、Important Event.....	38
7、Dreaming.....	40
8、At The Fireside.....	44
9、Knight Of The Hobby Horse.....	45
10、Almost Too Serious.....	47
11、Frightening.....	49
12、Child Falling Asleep.....	50
13、The Poet Speaks.....	52
Conclusion	54
Reference.....	55
Acknowledgments.....	57

绪 论

罗伯特·舒曼(Robert Schumann 1810—1856) 作为十九世纪德国著名的作曲家和音乐评论家,是欧洲浪漫主义乐派重要的代表人物之一。舒曼创作的许多丰富多彩的音乐作品和音乐评论,都充分展示了他的卓越的音乐才能和进步的艺术思想。舒曼一生的音乐创作活动推动了十九世纪德国音乐文化的发展,对于世界文化宝库也做出了重大的贡献。

舒曼的浪漫主义特征具体体现在他所创作的作品中的文学性和主观性上:虚构的“大卫同盟”^①及其中各个人物的形象和喻意、大量作品中的音乐游戏、字母主题和符号的运用都体现了他的文学性;而作品中明显的自传与日记的性质等,则体现出他音乐中的幻想性、主观性和自我表现性。在他的音乐里,自己、爱人、朋友、同行及想象中的人们,都成为他创作的灵感来源和音乐形象。^②而他由于回忆起爱妻克拉拉的童年时代,在维也纳写下了《童年情景》,所以这部名作寄托了舒曼对克拉拉的思念之情,表现了一位诗人记忆中梦幻般的童年。

舒曼的艺术思想与十九世纪三十年代的欧洲资产阶级民主思想有着密切的联系。他通过自己的音乐创作和音乐评论,猛烈地抨击当时德国社会生活和音乐艺术中陈腐的落后腔调,同时,他的音乐语言极富于诗意和幻想,表达了当时进步的知识分子对于幸福美好的生活的憧憬和追求。在音乐创作上,舒曼继承了贝多芬的古典主义传统,也发展了舒伯特的浪漫主义的传统,并具有他自己独特的、新颖的风格。

钢琴音乐在舒曼的音乐创作中占有重要的地位, 他的钢琴曲以深刻

^① 大卫是《旧约·圣经》中的一名牧羊人,圣诗歌唱者,在公元前十一至十世纪统一犹太各个部落,建立以色列王国,成为古以色列王国国王,定都耶路撒冷。大卫年轻时曾与新教徒菲利斯作战,打死了勇士歌利亚;在位时曾经多次打败强邻,受到民众的爱戴。相传,《圣经·诗篇》中的许多诗歌都是他写的。在舒曼那个年代,墨守陈规、心胸狭窄的人被称为“菲利斯人”,舒曼与他们针锋相对,他以“大卫”为中心,将帕格尼尼、柏辽兹、门德尔松、肖邦、克拉拉等人都划归他的“同盟”之中,借以批判音乐界中“菲利斯人”——那些浮华庸俗、空虚浮浅的音乐家和音乐现象。他以“大卫同盟”盟员的各种浪漫主义的化名在《新音乐报》上发表言论,对社会及音乐领域的不良现象进行抨击,斥之为“音乐界的俗物”。舒曼同“菲利斯人”宣战,不仅表现在音乐评论文章中,还表现在其创作中:体现在经常借助于“大卫同盟”的人物(如钢琴套曲《狂欢节》、《大卫同盟盟友舞曲》等)。

^② 选自《西方音乐文化》 蔡良玉 著

的思想内容、鲜明的艺术形象和丰富的色彩表现著称。作曲家善于刻画内心情绪，手法尤为深刻细致，形式上有许多创新。

舒曼肯定资产阶级民主革命的必要性，他本身又具有幻想家的浪漫主义特质，希望用诗人式的幻想来把生活美化。所以，他的理想人物既是英雄也是诗人，在作品中所反映出的一些较为高昂的情绪也就以诗意的手法体现出来，这是时代的矛盾在作曲家身上的反映，与作曲家当时所处的时代背景是分不开的。

第一章 舒曼与他所处的十九世纪浪漫主义中期

第一节 十九世纪的浪漫主义时期

一、浪漫主义运动

法国大革命预示了新的社会制度即将来临，这个新型的社会建立在自由和创造的基础之上，比以往更加强调个人的才能。这个时代在道德、政治和社会风气上的巨大变化，也不可避免地在这个时代的音乐艺术中表现出来。在音乐艺术方面，个性与创造性在浪漫主义运动中得以实现。

浪漫主义是产生于十八世纪末十九世纪初的文艺思潮。音乐上的浪漫主义时期是继古典主义时期之后，欧洲艺术史上的一个重要时期，在法国大革命所引起的社会和政治变动的影响下，随浪漫主义文学而产生，形成于十九世纪二十年代。其主要特征是注重个人情感的表达，音乐自由奔放，形式之于古典主义时期较少拘束。舒伯特、门德尔松、舒曼、肖邦、勃拉姆斯等人在浪漫主义文艺思潮的影响下创作了一批洋溢着浪漫主义诗情画意的作品。

二、浪漫主义的中期

舒曼所处的浪漫主义中期，是浪漫主义的成熟期，除了舒曼以外，还出现了舒伯特、门德尔松、肖邦、柏辽兹等作曲家。在音乐表现上，舒曼是浪漫主义精神的化身，他注重内心刻画，他的音乐被认为是对心灵状态与情境的表达；舒伯特充满了悲剧性，他的音乐是他自己的天才与苦难的产物；门德尔松则是欢乐的、抒情的、有节制的，他潜移默化地吸收浪漫主义的特点，不像大多数浪漫主义者那样反叛古典主义传统，菲尔·G·古尔丁说舒曼是浪漫的古典主义者，而门德尔松是古典的浪漫主义者。^①浪漫主义的中期在体裁、曲式与和声上有了较大的发展，多样性、表现情感更细腻、更多层次。

^① 选自《古典作曲家排行榜》 菲尔·G·古尔丁 著

三、浪漫主义与古典主义的区别

浪漫主义艺术家们坚定地、充满信心地开拓出表现人的情感的丰富性与复杂性的道路，满怀希望地探索着表现方法的多样性与可能性，他们的创造性思维使浪漫主义艺术向前开拓了一个广阔的领域，比古典主义前进了一大步。

德国哲学家尼采将古典主义和浪漫主义比作阿波罗和狄俄尼索斯，^①阿波罗是诗歌韵律之神和光明之神，狄俄尼索斯是酒神和热情之神。古典主义和浪漫主义分别是对人的理性和感性的反映。在理性方面，人需要节制，感情要求纯洁并且受到各种制约；而在感性方面，人们又希望能无拘无束地表现感情，对于未知的和无法得到的事物有强烈的渴望。这两个方面正体现了古典主义和浪漫主义的特征。古典主义和浪漫主义的艺术家们都在寻求一种完美的形式来表达感情，但是他们的观点不同：古典主义追求条理、平衡和宁静，古典主义艺术家们较客观地对待艺术和生活，他们力图理智地观察世界，并要求全面完整地看到生活；而浪漫主义则强调自我的发现，开创独特的表现手段，渴求如痴如醉的狂喜，浪漫主义艺术家们大多带有强烈的主观色彩，从个人情感的角度去观察世界和看待生活。在浪漫主义运动中，个性的强烈要求得以解放。里希特^②说：“浪漫主义是一种不受拘束和无穷无尽的美。”^③

四、浪漫主义的表现手法

在表现手法上，浪漫主义的作曲家们对待交响乐的写作极为严格，因为他们谨慎地意识到来自古典主义交响乐大师们的压力，清醒地认识到在他们之后创作一部成功的交响曲是一件多么不容易的事情。所以浪漫主义的作曲家们选择用相对短小的新颖的抒情形式来表达他们的内心情感。钢琴小曲就是新抒情风格中十分具有吸引力的形式，是十九世纪的音乐作品中最为喜闻乐见的形式之一。而舒曼作为十九世纪的钢琴小曲大师，第一个将若干首独

^① 选自《西方音乐欣赏》 约瑟夫·马克利斯 著

^② 里希特(J.P.Richter,1763—1825)，德国浪漫主义作家，笔名是让·保尔，主要著作有《赫斯玻鲁斯》、《蒂坦》和论著《美学入门》。

^③ 选自《西方音乐欣赏》 约瑟夫·马克利斯 著

立的钢琴小曲通过统一的构思组合起来，贯穿成不可分割的艺术整体，创立了新的音乐体裁——钢琴套曲，《童年情景》就是这一体裁的经典之作。

浪漫主义的表现手法之丰富，相比于古典主义时期，除了体现在新的体裁上，还体现在其它许多独特的音乐风格上，强调高度个性化，而不是统一的、模式化的或者规范化的。所有的这些在《童年情景》中均有所体现，以下简要作一说明^①：

内容更丰富，题材更广泛，充分地表现了理想与现实的矛盾——对不能完全实现理想的渴望和探求。在《童年情景》中体现为作曲家在已经逝去的童年时代的无奈，抒发了他深刻缅怀童年时代，却又留不住它的动人情怀。

对于新的旋律的探索更加突出。舒曼在创作《童年情景》时非常重视旋律，是情感的自然表现，其中具有歌唱性、抒情性（如《异国和异国人民》、《梦幻曲》、《诗人的话》等）；多重变化性（如《竹马游戏》等）；动力性、对比性、交响性的紧张度（如《奇异的故事》、《捉迷藏》、《重要事件》、《惊吓》等）；采用或模仿民歌舞蹈的曲调、节奏和民间音乐的特点（如《奇异的故事》、《重要事件》等），构成不规则的句法（如《无比的幸福》、《过分认真》、《诗人的话》等）或大小调音阶交替（如《梦幻曲》、《过分认真》、《惊吓》、《诗人的话》等）等。

节奏是自由的，突出表现为节奏上的对比（如《奇异的故事》、《惊吓》等）以及复节奏的使用（如《竹马游戏》等）。

和声的发展和变化十分突出，许多浪漫作曲家以其和声的独特而显示出其个性，经常使用变化音，并且重视和声的色彩。（详见第三章）

调性以主调音乐为主，但复调也占重要地位：转调因通过变化音及非和声音的使用而变得更加便利，音响上更加丰富；调性上没有根本性的变化，只是广泛使用了十二个调，同时小调的地位得到了显著提高；也使用中世纪及文艺复兴时期的调式。（详见第三章）

音响和谐、充实、甜美、舒适，在《童年情景》各个小曲中都有具体的体现。

音色上注重变化，色彩性强，追求新的音色，几乎所有的作曲家无一不

^① 此处对于浪漫主义表现手法的分类说明采用蔡良玉老师所著《西方音乐文化》的分类说明

试图从作品的音色中找到自己创作的个性。这一点在《童年情景》各个小曲中也都有所体现。

第二节 舒曼的生平简介

罗伯特·舒曼(Robert Schumann 1810—1856)是十九世纪德国著名作曲家和音乐评论家,欧洲浪漫主义乐派重要代表人物之一。舒曼短暂的一生都在为争取幸福而进行斗争,历经了许多的坎坷,他的生平大致划分为四个阶段,以下简单做一介绍。

一、舒曼的童年和青少年时期

舒曼于1810年6月8日出生在德国萨克逊州的茨维考城,他从小热爱文学,阅读歌德、席勒、拜伦的诗歌、古希腊悲剧以及让·保尔、霍夫曼等人的文学作品,并独立翻译古典名著,文学方面的丰富积累为他后来进行音乐创作和评论打下了扎实的基础。舒曼对音乐的兴趣几乎与文学同时产生,他六岁开始接触音乐,七岁便有几首钢琴作品问世,十三岁指挥中学的管弦乐队和合唱队演唱自己创作的赞美诗,他的钢琴即兴演奏能力也一直受到人们的肯定。之后,他接触了海顿、莫扎特和贝多芬等人的作品,并听到著名钢琴家依·莫舍列斯(Ignaz Moscheles 1794—1870)的演奏,使他对演奏产生了浓厚的兴趣,立志要成为一名钢琴家。后来,他跟弗里德里希·维克(Friedrich Wieck 1785-1873)学习钢琴,正式开始他的专业音乐生涯。舒曼感到非常的欣喜,他说:“我的灵魂和精神焕然一新,我周围的生活就像是成千的喷泉在喷涌、沸腾。”^①

二、三十年代——舒曼的创作前期和音乐评论时期

舒曼二十岁的时候,听到意大利小提琴家帕格尼尼的演奏,使他对演奏艺术产生了更大的兴趣。由于迫切地想完善自己的演奏技术,便自作聪明地发明了一个自以为可以使十个手指得到平均发展的方法,结果因练习过度严重损害了手指,成为一个钢琴家的希望破灭了。

^① 选自《西方音乐欣赏》 约瑟夫·马克利斯 著

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕